

UNIVERSITE DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III

IRCAV

INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE CINEMA ET L'AUDIOVISUEL

Présentation générale

L'Institut de Recherche sur le Cinéma et l'AudioVisuel (IRCAV) a le statut officiel d'une Equipe d'Accueil reconnue (EA 185) intégrée à l'Ecole Doctorale ASSIC (ED 267) de l'Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III.

L'IRCAV est actuellement dirigé par Laurent Creton. Il regroupe près d'une quarantaine de Directeurs de recherches (Professeur et Maîtres de conférences, de Paris III et d'autres universités) ainsi qu'une centaine de chercheurs associés (jeunes docteurs, doctorants, etc.).

Objet général des recherches

Les travaux développés dans le cadre de l'IRCAV relèvent de plusieurs disciplines dans l'approche du Cinéma et de l'Audiovisuel, notamment l'esthétique, la philosophie, l'histoire de l'art, l'histoire, l'archivistique, l'économie, la science politique, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, le cognitivisme, la sémiologie, la rhétorique, la communication, etc. Les objets de recherche couvrent l'ensemble du champ cinématographique et audiovisuel: du cinéma des premiers temps aux productions numériques, du cinéma de fiction au documentaire, d'Hollywood aux films asiatiques, du film de famille au cinéma expérimental, de la télévision à la vidéo, de la photographie aux installations multimédias, de la production en studio aux salles de cinéma, de la publicité aux films d'art et essai.

Structuration de l'IRCAV: trois centres de recherche et un pôle transversal

L'IRCAV se compose de trois Centres de Recherches principaux, organisés chacun autour d'une dominante disciplinaire et pouvant parfois comporter chacun plusieurs équipes de chercheurs. A ces trois Centres structurés, il convient d'ajouter également un pôle transversal qui rassemble actuellement quatre équipes travaillant plutôt thématiquement selon des approches diversifiées du cinéma et de la télévision.

Le CRECI - Centre de Recherche en Esthétique du Cinéma et des Images

Le CRECI existe depuis plus d'une douzaine d'années à Paris III. Il est dirigé par Jacques Aumont et Philippe Dubois.

Le CRHC - Centre de Recherches en Histoire et/du Cinéma

Le CRHC est actuellement constitué de deux groupes de recherches: le groupe de recherche "Histoire et Cinéma: Images et politique", dirigé par Sylvie Lindeperg; et le groupe de recherche sur "Le Film pluriel" dirigé par François Thomas et Michel Marie.

Le GRECA - Groupe de Recherche en Economie du Cinéma et de l'Audiovisuel

Créé en 1992, le GRECA est dirigé par Laurent Creton.

Un pôle d'approches transversales du cinéma et de la télévision

Ce pôle réunit les quatre groupes de recherche thématiques suivants:

- *Théâtres de la mémoire* (responsables: Christa Blümlinger, Michèle Lagny, Sylvie Lindeperg, François Niney, Sylvie Rollet).
- *Télévision, art populaire* (responsable: Guillaume Soulez).
- *Sport, cinéma et télévision* (responsables: Chantal Duchet et Charles Tesson).
- *Sociologie et métiers du cinéma* (responsable: Kristian Feigelson).

Le CRECI

Centre de Recherche en Esthétique du Cinéma et des Images

Responsables: Jacques Aumont et Philippe Dubois

Membres

Le CRECI est une structure à géométrie variable selon les programmes de recherche pluriannuels sur lesquels ses membres travaillent. En général, chaque programme de recherche occupe les membres pendant 2, 3 ou 4 ans. Globalement le CRECI compte une trentaine de membres, permanents ou associés:

Paris III: Jacques Aumont, Nassim Abouddrar, Christa Blümlinger, Philippe Dubois, Gérard Leblanc, Barbara Lemaître, Luc Vancheri.

Paris I: Nicole Brenez, Anne-Marie Duguet, Michel Poivert.

EHESS: Georges Didi-Huberman, André Gunthert.

CNRS: Raymond Bellour.

Musées: Dominique Païni, Philippe-Alain Michaud.

Jeunes Docteurs: Emmanuel Siety, Teresa Faucon, Mathias Lavin, Eric Bullot.

Doctorants actuels: Paul-Marie Battestini, Cyril Beghin, Teresa Castro, Eugénie Giannouri, Sylvie Hepp, Joana Hurtado, Sou-yeung Kim, Emeric De Lastens, Anaël Pigeat, Marc Plas, Clara Schulman, Jonathan Thonon, Jennifer Verraes, Sun-jung Yeo.

Historique de l'équipe de recherche. Le CRECI de Paris III fonctionne depuis une douzaine d'années au sein de l'IRCAV. Le Centre regroupe, sous la direction de Jacques Aumont et Philippe Dubois, un ensemble d'enseignants-chercheurs (de Paris III et d'ailleurs) et d'étudiants-chercheurs (doctorants et post-doctorants) autour de réflexions et de problématiques liées à l'esthétique des images en général et du cinéma en particulier.

L'équipe entretient des liens de travail avec divers partenaires institutionnels comme l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, le CNRS, la Cinémathèque française, certains Musées ou écoles, d'autres universités (Paris I), etc.

Au cours des années antérieures, le CRECI a travaillé sur les problématiques suivantes:

l'esthétique de la couleur, le cinéma et les dernières technologies, l'œuvre de Chris Marker, les *Histoire(s) du cinéma* de Jean-Luc Godard, la Figure et l'analyse figurale, la description, les rapports entre cinéma et art contemporain.

Ces différents thèmes de recherches ont, la plupart du temps, abouti à des résultats concrets et visibles: soutenances de thèses de doctorat, participations à des colloques internationaux, publications d'ouvrages, collectifs ou individuels, sur chacun de ces thèmes:

- J. Aumont (sous la dir. de), *La Couleur en cinéma* (Milan-Paris: Mazzotta-Cinémathèque française, 1995)
- F. Beau, Ph. Dubois, G. Leblanc (sous la dir. de), *Cinéma et dernières technologies* (Bruxelles: De Boeck, 1998)
- J. Aumont, *Amnésies. Fictions du cinéma d'après Jean-Luc Godard* (Paris: POL, 1999)
- Ph. Dubois (sous la dir. de), *Recherches sur Chris Marker, Théorème*, n° 6 (2002)
- Ph. Dubois (sous la dir. de), *L'Analyse figurale de films* (Bruxelles: De Boeck, à paraître)

Quelques thèses soutenues depuis 2003

- Emmanuel Siety, *Fictions d'images*, 2003
- Loig Le Bihan, *Du film au souvenir. Esquisse d'une théorie des processus psychiques du spectateur de films*, 2003
- Samra Bonvoisin, *Figures de l'énergie et dynamiques de l'action dans le cinéma de Maurice Pialat*, 2004
- Sophie-Isabelle Dufour, *Imaginem Video. L'image vidéo dans "l'histoire longue" des images*, 2004
- Mathias Lavin, *La Parole et le lieu: le cinéma selon Manoel de Oliveira*, 2004
- Kyomi Ishibashi, *Etude sur l'imaginaire numérique au cinéma*, 2005
- Hye-shin Kim, *La Poéticité cinématographique et l'acte de création (Rimbaud-Carax)*, 2005

Programme de recherche en cours (années 2005-2008): "Cinéma, art contemporain"

Le plus important dans ce titre, c'est sans doute la virgule, qui fait pivot entre "cinéma" et "art contemporain". Cette virgule laisse ouvert dans tous les sens le lien entre les deux pôles. Et c'est cette ouverture qu'il s'agira d'aborder tout au long de ce programme de recherche collective. Depuis une vingtaine d'années environ, avec une intensité qui ne cesse de croître, le cinéma et l'art contemporain ont en effet manifesté l'un envers l'autre des formes de rapprochements mutuels et variés. La plus évidente de ces formes de rapprochement est sans doute la présence de plus en plus fréquente, dans les espaces d'exposition de l'art contemporain, d'œuvres ou d'images cinématographiques, convoquées par l'intermédiaire d'installations, de projections, de dispositifs divers recourant tantôt littéralement à des films ou fragments de films, ou transférant des photogrammes, ou empruntant des éléments sonores, ou reconstituant même, en les jouant, des films connus (ou non), tantôt, plus indirectement et même parfois sur des modes franchement métaphoriques, s'élaborant par parallélismes, allusions, coïncidences, analogies, le tout usant de connexions, de métamorphoses et d'hybridations en tous genres. D'autre part, on constate aussi, symétriquement, qu'au sein même de l'industrie et de l'institution cinématographique, de nombreux cinéastes manifestent désormais une conscience croissante des enjeux de la scène artistique (penser le film comme musée par

exemple) et vont jusqu'à ouvrir leur travail de cinéaste à des expériences de figuration ou de présentation visuelle nouvelle (les "installations de cinéastes"). Enfin, il importe de ne pas oublier que depuis un temps certain, deux domaines, déjà bien constitués historiquement, ont particulièrement servi de "passeur" entre les deux grands territoires: d'un côté, le domaine dit du "cinéma expérimental" qui, il y a longtemps déjà, a instauré le principe du "cinéma élargi" (*expanded*) en faisant éclater le dispositif classique de la salle de projection et qui, plus récemment, a développé toutes les figures de reprise et de remploi d'images par le biais de ce qu'on a pris l'habitude de nommer le *found footage*, et de l'autre côté, le domaine dit de "l'art vidéo" qui a littéralement introduit l'image mouvement dans les musées et galeries d'art (par le biais du moniteur d'abord, puis de la vidéoprojection grand écran) – ces deux domaines historiques s'affirmant comme pleinement à l'intersection des milieux de l'art et du cinéma.

Il s'agira dès lors, à partir de ce triple constat et sous ces trois angles, de se reposer les questions fondamentales liées à l'artisticité du cinéma et inversement à la cinématographicité de l'art – en envisageant le tout dans sa dimension historique autant qu'esthétique.

Prévu sur au moins trois années (2005-2008), ce travail collectif réunira, selon un rythme d'environ dix séances par an, une trentaine de participants stables. Les séances consisteront en exposés (de membres du CRECI, professeurs ou doctorants, mais aussi d'invités extérieurs, artistes ou critiques) et en discussions approfondies. Le groupe participera également à des activités extérieures (colloques, séminaires, etc.) et en particulier sera associé étroitement à la Spring School de Gradisca d'Isonzo (Italie) lors des années 2006-2008. Plusieurs publications résulteront de ces travaux.

CRECI (Centre de Recherche en Esthétique du Cinéma et des Images)
Contact: Philippe Dubois, phduboisup3@yahoo.fr

Le CRCH
Centre de Recherches en Histoire et/du Cinéma

Groupe de Recherche "Images et Politique"
Responsable: Sylvie Lindeperg

Le Groupe de Recherche "Images et Politique" s'est donné comme but d'explorer les problématiques qui mettent en lien la politique et les images dans une acception large (depuis le cinéma militant féministe des années 70 jusqu'à la dimension subversive dans le cinéma burlesque américain).

Dans un premier temps, le groupe a fonctionné comme un espace de réflexion où chacun des membres venait échanger sur ses thématiques de recherches (2004-2005). Après ces discussions, l'idée est venue d'organiser des ciné-conférences: projection d'un film à la Cinémathèque de Censier (Paris III) suivie d'une conférence menée par un ou deux membres du groupe (2005-2006). Pour le premier semestre 2006, nous souhaiterions organiser plusieurs ciné-conférences. Sylvie Lindeperg et Pauline Gallinari présenteront *Le Point du jour* (Louis Daquin, 1948) afin d'évoquer la représentation et à la construction d'une figure voulue mythique par le PCF, à savoir celle du mineur. Sonia Bruneau et David Faroult

animeront une séance sur Mai 68 et ses représentations à travers la projection d'*Actualités Eclair*, d'un film militant fait à chaud CCP (réalisation collective) et d'un film qui critique les dévoiements de sens de Mai 68, *D'un Bout à l'autre de la chaîne* (Nicolas Stern, Cinéthique). En 2007, en fonction de la disponibilité de chacun, plusieurs ciné-conférences sont envisageables, que ce soient autour du cinéma américain de propagande pendant la deuxième guerre mondiale, autour de la représentation de l'Indochine dans le cinéma français, autour des problématiques de fiction et de réalité dans *Punishment Park* ou autour de la dimension subversive dans les films d'Harry Langdon.

CRCH (Centre de Recherches en Histoire et/du Cinéma)

Contact: Sonia Bruneau, sobruneau@yahoo.fr

Groupe de Recherche "Le Film pluriel"

Responsables: François Thomas, Michel Marie

Qu'un même film soit diffusé dans plusieurs versions concurrentes, c'est la règle et non l'exception. Films muets tournés à plusieurs caméras (d'où des négatifs différents selon les pays de diffusion), versions multiples des débuts du parlant, remontages soviétiques remaniant l'idéologie des films, versions censurées, versions d'exportation écourtées ou allongées, repentirs tardifs des metteurs en scène, versions feuilleton télévisé coexistant avec une version cinéma, versions en relief et versions "plates"... des dizaines de cas de figure s'ajoutent à ceux-ci. La coexistence de plusieurs versions peut figurer dans le projet initial. Souvent aussi les versions surgissent après coup, à l'initiative des fabricants comme des diffuseurs, ou bien l'on exhume des copies provisoires qui trouvent *a posteriori* une légitimité qu'elles n'avaient jamais eue. Sans oublier les restaurations qui proposent en réalité de nouveaux états, tantôt philologiques, tantôt entraînant des déformations graves.

Voilà un phénomène de plus en plus mis en évidence par les festivals spécialisés, par l'expansion des restaurations, et aujourd'hui par le DVD. Du reste, la multiplication des modes de diffusion ne peut qu'encourager les repentirs et les refontes, donc l'apparition de nouvelles versions.

L'interrogation "Quel film voyons-nous?" est un préalable à l'analyse des œuvres ou à leur prise en compte historique, et elle ouvre de nombreuses pistes de réflexion. Les versions concurrentes sont une illustration des pouvoirs du montage. Elles posent la question de l'auteur de film. Outre l'évaluation esthétique, elles conduisent à se pencher sur le statut juridique des films, et sur leur réception.

Ce programme de recherches, créé en février 2006 par Michel Marie et François Thomas, a réuni à ce jour trois séances de travail avec des communications notamment de Rick Altman, Pierre Berthomieu, Olivier Curchod, Laurent Le Forestier et Violette Rouchy sur des sujets allant des deux *Hamlet* de Kenneth Branagh ou de la refonte américaine de *La Reine Margot* de Patrice Chéreau aux variétés américaines du film pluriel. Quatre séances sont annoncées pour 2006-2007, avec la participation de doctorants comme d'enseignants-chercheurs de diverses universités.

Activités à venir. Le "Film pluriel" organisera un colloque international à la Cinémathèque de Toulouse les 31 janvier et 1er février 2007 sur "Les versions réalisateur". La publication des travaux est prévue.

Le GRECA (Groupe de Recherche en Economie du Cinéma et de l'Audiovisuel)

Responsable: Laurent Creton

Le GRECA se consacre principalement à l'étude des activités cinématographiques et audiovisuelles dans leurs dimensions économiques, sociales et institutionnelles. Créé en 1992, il est fondé sur l'association de chercheurs ayant des ancrages disciplinaires différents (économie, sociologie, politique et histoire, notamment) qui se retrouvent autour d'objets communs grâce à l'élaboration de problématiques transversales.

Les recherches réalisées au sein du GRECA accordent une attention particulière aux stratégies des acteurs qui interviennent au sein des filières du cinéma et de l'audiovisuel, et aux dynamiques industrielles correspondantes. Elles portent notamment sur la relation cinéma-marché, les publics, la distribution et l'exploitation, les activités de production-réalisation dans leur dimension de gestion de projet, les finances, le droit d'auteur, le système télévisuel, l'espace publicitaire, le multimédia, l'impact des technologies nouvelles, les stratégies d'innovation et les politiques de régulation. Les travaux se consacrent pour une large part à la période contemporaine, mais l'histoire économique du cinéma et de la télévision constitue également un axe de recherche important au travers de coopérations avec la BIFI, l'INA et l'AFRHC.

L'équipe se compose de 6 enseignants-chercheurs de Paris III et de 22 membres associés, enseignants-chercheurs dans d'autres universités ou professionnels impliqués dans les programmes de recherche.

Thématiques de recherche

- L'économie de la filière cinématographique et ses évolutions
- L'économie du cinéma dans le monde: approches comparatives
- Spectateurs, publics et marchés du cinéma et de l'audiovisuel
- L'histoire économique et institutionnelle du cinéma
- Les politiques publiques en matière de cinéma et d'audiovisuel
- Cinéma, télévision et industries de la communication
- Stratégies d'acteurs et dynamiques industrielles
- Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel
- Publicité, promotion et produits dérivés
- Les stratégies des chaînes de télévision
- Les processus et les stratégies d'innovation

Activités de recherche récentes (colloques, séminaires et journées d'étude et publications)

Le GRECA organise régulièrement des colloques et journées d'étude. Quelques exemples, ci-dessous.

- *L'Odyssée du cinéma grec* - Colloque franco-grec organisé par le Centre Culturel Hellénique et le GRECA-IRCAV, "L'industrie du cinéma en Grèce: histoire, état du marché et perspectives stratégiques", Maison de la Grèce, Paris, décembre 2004.
- *New Medias and Cultural Exception in an Era of Globalization* - Séminaire indo-français, Indian Council of Social Science Research, le GRECA-IRCAV (Paris III) - MSH, qui s'est tenu à l'université de Jawaharla Nehru, ICSSR, New Dehli, 5, 6 et 7 septembre 2005.
- *Les Films européens aux États Unis: circulation, diffusion et exploitation* - Colloque

international organisé par le GRECA-IRCAV (Paris III) et la MSH, à l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), le 8 décembre 2005.

Le GRECA organise depuis le début des années 90 un séminaire réservé aux membres de l'équipe et à quelques invités en fonction des thèmes abordés. Plusieurs fois par an sont organisées des journées d'étude. En 2005 et 2006, les journées d'étude ont essentiellement été consacrées à la recherche commune qui porte sur les stratégies d'acteurs dans le champ cinématographique et audiovisuel et va déboucher sur un ouvrage collectif publié en 2007.

Thèmes des Journées d'étude du GRECA

- Les stratégies dans le secteur de la distribution
- La valeur du scénario dans le cinéma français
- Les fonds d'investissement et les industries culturelles
- Les stratégies d'acteurs en direction de la télévision locale
- Le Tax Shelter et le financement des films
- Analyse comparative des stratégies des deux groupes Vivendi et Pathé
- Films et salles: des affinités électives?
- Scénaristes, partenaires et concurrents
- La fabrique filmique
- Quel marketing pour le cinéma?
- Performance commerciale des films français et modélisation: réflexions méthodologiques

Publications

Les chercheurs du GRECA réalisent de nombreuses publications sous la forme d'articles dans des revues et de contributions à des ouvrages collectifs. Pour information, ci-dessous, des ouvrages collectifs représentatifs du travail de recherche réalisé.

- L. Creton (sous la dir. de), *Le Cinéma à l'épreuve du système télévisuel* (Paris: CNRS, 2003)
- L. Creton (sous la dir. de), *Histoire économique du cinéma français. Production et financement. 1940-1959* (Paris: CNRS, 2004)
- L. Creton, M. Palmer, J.-P. Sarrazac (sous la dir. de), *Arts du spectacle, métiers et industries culturelles. Penser la généalogie* (Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2005)
- L. Creton (sous la dir. de), *Les Stratégies dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel* (Paris: Dunod, 2007)

Orientations de la recherche

Pour le plan quadriennal 2005-2008, le nouveau programme collectif de recherche du GRECA s'intitule "Les stratégies d'acteurs dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel". L'ambition est de théoriser les stratégies d'acteurs dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel, en s'appuyant sur les cadres offerts par le management stratégique, la sociologie des organisations et la communication organisationnelle. Il s'agira d'étudier des entreprises de production, de distribution et d'exploitation cinématographiques, sans oublier les industries techniques, les chaînes de télévision et les entreprises de l'audiovisuel.

Un colloque sera organisé, et un ouvrage collectif publié en fin de contrat, qui comportera à la fois les avancées théoriques résultant de ces recherches, et les études de cas qui permettront d'approfondir la compréhension des démarches stratégiques des entreprises, en termes d'analyse, de décision et de mise en œuvre. Dans le cadre de ce plan quadriennal, plusieurs recherches spécialisées seront menées, notamment sur l'exportation et la distribution des films français aux États Unis.

Approches transversales du cinéma et de la télévision

Groupe de recherche "Télévision, art populaire"

Responsable: Guillaume Soulez

Présentation de l'équipe

Ce "projet innovant" (reconnu par le conseil scientifique de Paris III) vise à analyser l'émergence de nouveaux objets télévisuels qualifiés d'"originaux", "intéressants", "artistiques" dans le cadre de la télévision des années 1990-2005).

Il s'agit de:

1. construire un cadre théorique pour approcher la construction sociale et esthétique de ces objets par les spectateurs;
2. décrire le contexte économique et professionnel de l'innovation et de la création télévisuelle – analyser les processus qui favorisent ou entravent l'innovation et la création;
3. étudier les interactions entre les dimensions professionnelles, culturelles et la réception télévisuelle.

Les thématiques de recherche

Les nouvelles formes télévisuelles: feuilleton documentaire, séries "innovantes", docu fictions, clips, dispositifs alternatifs. Les lieux et les nouvelles règles du jeu de la production et des métiers: HBO, Arte, le nouveau rôle des producteurs, la transformation des métiers, etc. Les diverses formes de reconnaissance et de consécration des objets télévisuels aujourd'hui (l'INA et le patrimoine, les sites, la critique, les festivals, etc.).

Activités récentes 2005-2006 (séminaires, colloques, publications)

- Séminaire février 2004-juin 2006: 18 intervenants sur les thématiques ci-dessus.
- Journée d'étude internationale (Brésil-Italie-États-Unis-France) le 16 juin 2005: "Ouvrir la sérialité", plus spécialement consacrée aux séries télévisées et à leur contexte de production et réception.

Programme d'activités pour 2006-2007 (séminaires, colloques, publications)

Le projet est désormais dans une phase de bilan et publications:

- un numéro hors série de la revue *MédiaMorphoses*, co-dirigé avec Eric Maigret (UP III): *Les nouveaux territoires des séries télévisées* (plus d'une trentaine de contributions, sortie janvier 2007);
- une journée d'étude commune avec le Centre d'Étude des Mouvements Sociaux (EHESS CNRS) sur la production télévisuelle aujourd'hui pour approfondir *la dimension économique* de la recherche (co-organisée avec un autre groupe de recherche de l'IRCAV, le GRECA) fin 2007;
- la mise au point d'un ouvrage issu du groupe de recherche (sortie 2008).

Equipe

Membres du "projet innovant": Guillaume Soulez (responsable), Gilles Delavaud, Chantal Duchet, Raul Grisolia, Christophe Lenoir, Éric Maigret, Thomas Schmitt, Érika Thomas.

Autres membres du groupe de recherche: Th. Baubias, S. Chalvon-Demersay, L. Creton (PR, UPIII), K. Feigelson, Ch. Ferret, W. Guynn, F. Jaziri, M. Lagny, R. Odin, F. Papin, P. Sorlin, S. Thouard.

Associés: sont venus présenter leurs travaux en lien avec la thématique: M. Dagnaud, D. Dayan, F. Jost, G. Lochard et Ch. Tesson.

Professionnels participants aux travaux: Christian Bosséno (critique), Laure Doyonnax (séries françaises, TFr), Thierry Garrel (Arte), Patrick Jeudy (réalisateur), Olivier Szulzynger (scénariste).

Groupe de recherche "Télévision, art populaire"

Contact: Guillaume Soulez, Guillaume.Soulez@univ-paris3.fr

Groupe de Recherche "Sociologie et métiers du cinéma"

Responsable: Kristian Feigelson

Ce groupe de recherche est parti d'un constat: trop peu de travaux consacrés aux métiers du cinéma, champ de recherche fécond où les universitaires semblent démunis sinon peu outillés pour appréhender l'arrière-plan de l'écran en lui préférant l'analyse filmique. Les études et recherches de cinéma ont globalement mis l'accent ces trente dernières années sur la notion d'œuvres et d'auteurs (survalorisant une position esthétique) au détriment de la chaîne collective de fabrication.

Ce séminaire mensuel a donc réuni depuis un an sous forme d'ateliers mensuels à l'INHA (Institut National d'histoire de l'art) différents chercheurs ou doctorants pour décrire directement les rouages du quotidien des tournages vécus par les techniciens et analyser différents métiers clés (directeurs de production, monteurs, chef opérateurs, photographes de plateaux, etc.). Occasion aussi de revisiter les enjeux méthodologiques de recherches de terrain en cours et d'esquisser des grilles d'analyses susceptibles d'expliquer certaines problématiques d'organisation du travail au cinéma. Le séminaire a aussi permis d'organiser des lectures critiques d'ouvrages récents parus sur la question avec leurs auteurs respectifs (*Arts du spectacle, métiers et industrie culturelle, les artisans de l'imaginaire...* etc).

Analyser le cinéma comme *activité spécifique* ou *intermittente* permet donc de rendre compte d'un système d'emploi particulier construit quasiment dès les débuts du cinéma sur une idée d'activité ponctuelle, dans des logiques relativement décentralisées ou maintenant délocalisées.

La sociologie des professions permet de repenser les questions de l'organisation du travail. Mais, la distinction métiers et professions au cinéma oblige à s'interroger sur les instances de légitimation, la construction d'une compétence dans des logiques de réseaux ou de systèmes de cooptations, les conventions régissant l'univers artistique repensé ici comme activité ordinaire.

Ce séminaire en 2006-2007 sera l'occasion de poursuivre ces pistes de réflexion, de confronter aussi certains modèles théoriques (pertinence ou non de la notion de champ,

formule des réseaux...), ou approches historiques (le syndicalisme des techniciens, l'évolution de la distribution des films...) pour analyser ces questions des métiers au cinéma dans une perspective pluridisciplinaire. Ce séminaire continuera à s'appuyer en 2007 sur différents réseaux de chercheurs (groupe "Ethnographie des pratiques artistiques" à Paris I), séminaire du Cesta / CNRS à l'EHESS.

Une publication devrait être proposée à la revue *Quaderni* en 2007 autour d'une typologie de métiers au cinéma.

Activités à venir

Un colloque sur le thème "Cinéma et villes" sera organisé à Istanbul au printemps 2007 avec la coopération de l'Institut français d'études anatoliennes, le festival international de cinéma d'Istanbul et les universités de Baceschir et Marmara.

Groupe de Recherche "Théâtres de la mémoire"

Responsables: Christa Blümlinger, Michèle Lagny, Sylvie Lindeperg, François Nincy, Sylvie Rollet

Créé en 2003, le groupe de recherches est né du désir d'explorer les relations entre cinéma, histoire et mémoire, en réunissant des chercheurs en études cinématographiques (enseignants, jeunes docteurs et doctorants) dans une perspective permettant une approche pluridisciplinaire (esthétique, histoire, sociologie).

Longtemps, le fonctionnement de la mémoire a été analysé à partir de la fonction indexicale des images, liée à leur "devenir-archive". Il est désormais évident qu'il doit aussi être pensé à partir de la manière dont la diversité des types d'images ou de technologies, comme celle des dispositifs d'exposition ou de projection construisent des expériences temporelles différentes qui engagent des processus mémoriels distincts. Il y aurait, en effet, des formes spécifiques de la mémoire liées aux images techniques.

Confronté, dans le contexte de la montée en puissance des médias, à des nouveaux modes d'événementialité comme à la refonte des catégories historiques, le cinéma apparaît, plus spécifiquement, comme un médium susceptible d'inventer de nouvelles formes d'historiographie. L'écriture cinématographique présente, en effet, un certain nombre de traits qui lui sont propres: conjugaison de plusieurs temps virtuels dans les images, redondance ou écart entre le dit et le montré, la voix et l'image, nouveaux modes de emploi d'images etc.

Les 12 et 13 mai 2006 ont eu lieu des journées d'études internationales sur le thème "Mémoire, temporalité et images techniques", qui ont associé les conférences de chercheurs étrangers (Mary Ann Doane, Trond Lundemo, Phil Rosen) et français (Raymond Bellour, Anne Marie Duguet, Michel Frizot) et des tables rondes réunissant des docteurs en cinéma.

En 2006-2007, outre les réunions mensuelles du séminaire, sont prévues en mai 2007, en collaboration avec des institutions partenaires, de nouvelles journées d'études autour d'une "poétique de l'archive". La question devrait permettre la confrontation de plusieurs approches disciplinaires (historique, philosophique, esthétique).

Membres

Diane Arnaud, France Demarcy, Pietsie Feenstra, Kristian Feigelson, Clotilde Simond.

Contact

Christa Blümlinger: Christa.Blumlinger@univ-paris3.fr

Michèle Lagny: lagnym@club-internet.fr

Sylvie Lindeperg: Sylvie.Lindeperg@univ-paris3.fr

François Niney: fr.niney@wanadoo.fr

Sylvie Rollet: sylvie.rollet@univ-paris3.fr

Groupe de Recherche "Sport, cinéma et télévision"

Responsables: Chantal Duchet, Charles Tesson

Objet, bilan et perspective du groupe de recherche

Le groupe de recherche "Comment filmer le sport au cinéma et à la télévision", existe depuis 1996 et a son implantation à Paris III, même s'il utilise parfois les locaux et installations de l'Inatèque de France pour certains séminaires, et ceux de l'INA. Il a lieu une fois par mois.

Il a pour particularité d'être composé d'enseignants-chercheurs en cinéma et audiovisuel, et de professionnels des milieux sportifs, ainsi que d'étudiants travaillant sur le sport et les images du sport.

Le but de ce groupe de recherche est resté inchangé depuis sa création: permettre à chacun des membres d'échanger ses connaissances et son savoir-faire afin de faire évoluer sa propre problématique et ses hypothèses. En ce moment le groupe est en cours de recomposition en raison des nombreux étudiants qui, soit ont terminé leurs recherches, soit sont entrés dans la vie active, et de certains collègues qui ont préféré faire un groupe spécifiquement dédié à un seul sport (Guy Lochard pour le rugby).

Le travail de ce groupe a débouché sur des ouvrages, individuels ou collectifs, et sur la participation à de nombreux colloques sur ce thème en association avec des partenaires tels que l'INA, le CNC, le CSA, Eurosport, l'INSEP, etc. Pour l'année 2006-07, il participera d'une part à l'élaboration du programme de recherche de l'INSEP, et d'autre part à la mise en place de programmes de recherche sur les sports de haut de gamme et de peu de visibilité sur les écrans télévisuels en collaboration avec une chaîne de télévision internationale dédiée au sport.

Publications

Œuvres collectives:

- B. Leconte (sous la dir. de), *Le Sport à la télévision: regards croisés* (Paris: L'Harmattan, 2000)
- L. Véray, P. Simonet (sous la dir. de), *Montrer le sport: photographie, cinéma, télévision, Cahiers de l'INSEP*, hors série (mars 2000)
- J.-F. Diana, G. Soulez (sous la dir. de), *Télévision, transformation, théorie* (Paris: L'Harmattan, à paraître)
- J.-F. Diana, G. Lochard (sous la dir. de), *La Médiatisation du sport: écriture et esthétique, enjeux institutionnels, identités et didactique* (Paris: INA, 2004)
- Ch. Tesson (sous la dir. de), *Filmer les Jeux Olympiques* (Turin: Centre Culturel Français de Turin, à paraître)

Rapports de recherche et études

- Ch. Duchet, *Les Dispositifs télévisuels des tournois internationaux de tennis*, Eurosport International (janvier 2003)
- F. Papa, L. Collet, *Sport et technologies de l'information et de la communication*, contrat de recherche CED&PIC-Université Stendhal / France Télécom Recherches & Développement
- Mathieu Dhordain, *Sport et diffusion télévisuelle*, mémoire de DEA, 2001

Articles

- F. Papa, "L'Information sportive, une marchandise ou un droit?", *Les Cahiers du Journalisme*, n° 11 (décembre 2002)
- Ch. Tesson, "Eloge du curling", *Cahiers du cinéma*, n° 555 (mars 2001)
- Ch. Tesson, "Plans de coupe" *Cahiers du cinéma*, n° 570 (juillet-août 2002)
- Ch. Tesson, "Coupe du monde 2006", *Panic* (à paraître)

IRCAV (Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel)

Centre Censier

13, rue Santeuil

75231 Paris Cedex 05

Tél. Secrétariat: 01 45 87 79 88

Fax: 01 45 87 48 94

UNIVERSITE DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III
 THESES DE DOCTORAT SOUTENUES - 2003-2006

2003

Arnaud, Diane, *Figures d'enfermement dans les œuvres de David Lynch et d'Alexandre Sokourov. Perspectives esthétiques du cinéma contemporain* (dir. M. Gagnebin)

Aubert, Natalie, *Usage et réception du thème de l'antiquité dans le cinéma muet italien (1905-1930)* (dir. M. Lagny)

Carvalho Da Nova, Christiane, *L'Histoire en transe. Le temps et l'histoire dans l'œuvre de Glauber Rocha* (dir. M. Lagny)

Frechin, Véronique, *Teo Hernandez: l'éveil des sens et la quête du sens* (dir. M. Gagnebin)

Gerber-Cahuzac, Chloé, *Le Corps réinventé: sens et enjeux de la modélisation du corps humain par le cinéma* (dir. F. Ramirez)

Kitsopanidou, Kira, *L'Innovation technologique dans l'industrie cinématographique hollywoodienne. Le cinéma spectacle des années 50: une mise en perspective des stratégies liées à l'Eidophor et au CinémaScope* (dir. L. Creton)

Le Bihan, Loig, *Du film au souvenir. Esquisse d'une théorie des processus psychiques du spectateur de films* (dir. J. Aumont)

Mancip-Mannoni, Laurent, *L'Enregistrement du mouvement au XIXème siècle: les méthodes graphique et chronophotographique* (dir. M. Marie)

Mauro, Didier, *Du cinéma documentaire. Etude sociologique d'un art entre rébellions et aliénation* (dir. M. Marie)

Rhee, Soue-Won, *L'Autre visible dans l'œuvre de Jacques Tourneur de 1942 à 1948* (dir. J.-L. Leutrat)

Siety, Emmanuel, *Fictions d'images* (dir. J. Aumont)

Thiéry, Natacha, *Photogénie du désir. Les films de Michael Powell et Emeric Pressburger: 1945-1950* (dir. J.-L. Leutrat)

Trocnet, Dominique, *Identités et altérités dans l'image documentaire* (dir. R. Odin)

2004

Bernard De Courville, Florence, *Problématique du double cinématographique dans Œdipe Roi de Pier Paolo Pasolini, Hiroshima mon amour d'Alain Resnais et dans les analyses critiques d'André Bazin* (dir. J.-L. Leutrat)

Bonvoisin, Martine, *Figures de l'énergie et dynamiques de l'action dans le cinéma béant de Maurice Pialat* (dir. J. Aumont)

Dufour, Sophie-Isabelle, *Imaginem video. L'image vidéo dans l'"histoire longue" des images* (dir. Ph. Dubois)

Gantheret, Lise, *Quête et traversée dans les documentaires de voyages* (dir. R. Odin)

Lavin, Mathias, *La Parole et le lieu: le cinéma selon Manoel de Oliveira* (dir. J. Aumont)

Miller, Anne-Sophie Janus, *Hiatus Projectifs: une esthétique de la crise chez Robert Aldrich* (dir. J.-L. Leutrat)

Ricciareli Malquouri, Cecilia, *Le Cinéma cubain après la révolution* (dir. M. Marie)

Sill, Bärbel, *Le Star system, du cinéma hollywoodien classique (1930-1960) à sa renaissance dans les années 80* (dir. J.-L. Bourget)

2005

Ahn, Hyeon-joo, *Le Cadrage du ciel dans les films d'Eisenstein* (dir. J. Aumont)

Ishibashi, Kyomi, *Etude sur l'imaginaire numérique au cinéma* (dir. J. Aumont)

Kim Hye-shin, *La Poéticité cinématographique et l'acte de création* (dir. J. Aumont)

Layerle, Sébastien, *Le Cinéma à l'épreuve de l'événement. Mémoires croisées de quelques pratiques militantes en Mai 1968* (dir. J.-P. Bertin-Maghit)

Lee, Yun-Yeong, *Rôles et exploitations des œuvres picturales dans l'interprétation du cinéma d'Andrei Tarkovski* (dir. J.-L. Leutrat)

Previti, Simona, *Insularité et création cinématographique. Le cinéma de l'île et du désert*, Université de Paris III et Université de Sienne (dir. Ph. Dubois)

Raymond, Hélène, *Aspects du cinéma politique en France, 1950-1975* (dir. J.-L. Leutrat)

Steinlein, Almut, *Une esthétique de l'authentique: les films de la Nouvelle Vague*, Université de Paris III et Université de Regensburg (dir. M. Marie)

Toulza, Pierre-Olivier, *La Question de la transmission dans les films de Clint Eastwood* (dir. M. Marie)

2006

Broda, Jonathan, *L'Auteur imaginaire, comme un palimpseste du cinéma français* (dir. G. Leblanc)

Deprez, Camille, *Le Cinéma populaire indien: bilan d'une décennie (1992-2002). Principes et limites de l'interculturalité ou les enjeux d'une confrontation au cinéma-monde* (dir. L. Creton et K. Feigelson)

Mercier, Claire, *Généalogie de la fable cinématographique* (dir. J.-L. Leutrat)

Nguéa, Annette, *La Production cinématographique camerounaise: l'implication de l'État et du secteur privé* (dir. L. Creton)

Pichon, Alban, *L'Expérience du déjà-vu dans l'œuvre de Leos Carax* (dir. J.-L. Leutrat)

UNIVERSITE DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III
THESES DE DOCTORAT DEVANT ETRE SOUTENUES - 2006-2007

Acs, Bernadette, *Le Cinéma muet hongrois* (dir. M. Marie)

Azambuja, Renata Ribeiro, *Une décennie de cinéma au Brésil: les limites de la régulation (1995-2005)* (dir. L. Creton)

Bastide, Bernard, *Agnès Varda entre documentaire et fiction, Cléo de 5 à 7* (dir. M. Marie)

Bruneau, Sonia, *Les Cinéastes insurgés en Mai 68: naissance et mort d'un rôle collectif* (dir. S. Lindeperg)

Canonville, Christian, *Les Formes cinématographiques du silence* (dir. G. Leblanc)

Chan, Sibyl, *Le Corps comme figuration du temps* (dir. Ph. Dubois)

Charrieras, Damien, *Risque, théorie de la décision et production cinématographique* (dir. L. Creton)

Coltelloni, Anne, *Le Documentaire comme forme symbolique* (dir. Ph. Dubois)

Dhordain, Mathieu, *Les Stratégies des groupes de communication en termes d'offre liée au spectacle sportif* (dir. Ch. Duchet)

Fallin, Christophe, *Le Passage au parlant dans le cinéma chinois* (dir. M. Marie)

Fernandez, Itzia, *Images d'archives et montage. L'œuvre de Peter Delpeut* (dir. M. Marie)

Gourdon, Annick, *Télévision: nouveaux supports, nouveaux acteurs* (dir. L. Creton)

Guéneau, Catherine, *Le Dispositif cinématographique face au numérique: nouvelles perspectives* (dir. G. Leblanc)

Karadzha, Ksenia, *Analyse comparée du système d'exploitation cinématographique en France et en Russie (1995-2005)* (dir. L. Creton)

Lenoir, Christophe, *Télévision et convergence des médias: vers un nouvel espace public?* (dir. Ch. Duchet)

Leonardi, Francesca, *Les Premiers Films américains distribués dans l'Europe de la Libération* (dir. M. Marie)

Mary, Nathalie, *La Communauté politique dans le cinéma de Chris Marker* (dir. Ph. Dubois)

Pasternak, Laurette Emilie, *Le Paysage comme écriture dans l'œuvre de Walter Salles* (dir. J.-L. Leutrat)

Petillot, Agnès, *Dogme 95 et le cinéma danois contemporain*, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle et Université de Copenhague (dir. J.-L. Leutrat)

Pieri, Jean-Etienne, *Hollywood et Hong Kong: transferts culturels de 1979 à nos jours* (dir. J.-L. Bourget)

Poupou, Anna, *L'Image d'Athènes dans le cinéma grec (1945-1960)* (dir. M. Marie)

LE CINÉMA POPULAIRE INDIEN: BILAN D'UNE DÉCENNIE (1992-2002). PRINCIPES ET LIMITES DE L'INTERCULTURALITÉ OU LES ENJEUX D'UNE CONFRONTATION AU CINÉMA-MONDE

Camille Deprez / Ph.D. Thesis Abstract

Université de Paris III

Titulaire d'une maîtrise d'histoire, Camille Deprez a suivi un cursus d'études indiennes à l'INALCO avant de rejoindre l'UFR Cinéma et Audiovisuel de Paris III en 2000-2001 pour préparer un DEA sous la direction de Kristian Feigelson. Son mémoire, intitulé *La Télévision indienne: un modèle d'appropriation culturelle*, a reçu le Prix de l'Inathèque en 2004, et il sera publié prochainement aux Éditions INA-de Bœck.

Pour sa thèse de doctorat, Camille Deprez a poursuivi dans la même lignée, en focalisant sa recherche sur le cinéma populaire indien afin de penser les processus par lesquels un cinéma national et des cinémas régionaux parviennent à exister face au cinéma-monde, dans une relation faite à la fois de confrontation et d'hybridation. Elle montre comment un nouveau cinéma indien, à la recherche de débouchés internationaux et de reconnaissance dans les festivals, tente d'établir des passerelles entre les traits culturels de l'Inde et ceux des sociétés occidentales, langue anglaise et langue hindi, images rêvées de l'Inde et images marquées par le consumérisme. Elle analyse comment les films de Bollywood s'élaborent par le jeu d'emprunts, de transpositions, de reconfigurations ou de parodies, une multiplicité de figures possibles émergeant de la mise en relation de la culture occidentale contemporaine et de cultures locales largement marquées par la tradition.

Pour mener à bien un tel projet, Camille Deprez a mobilisé des ressources scientifiques diversifiées. Un travail ambitieux a été mené si l'on considère la multitude de références et des cadres d'analyse mobilisés. Économie, esthétique, sociologie, histoire et anthropologie sont les principales disciplines auxquelles il est fait appel, et la réussite du projet de recherche résulte largement de la pertinence d'une problématique suffisamment affûtée pour rendre possible une véritable transversalité.

Outre les défis de la pluridisciplinarité, les travaux de cette nature sont confrontés aux risques liés à l'utilisation de notions aussi vagues et connotées que "mondialisation" ou "globalisation". Ces termes couramment utilisés dans les médias contribuent généralement davantage à obscurcir le débat qu'à l'éclairer. Il faut pourtant pouvoir rendre compte de phénomènes qui relèvent de dialogiques complexes entre le local et le global, et c'est ce qu'étudie avec beaucoup de finesse Camille Deprez dans sa thèse de doctorat. Une expression claire, précise et nuancée, servant une argumentation solide et charpentée, contribue grandement à la qualité de ce travail. La valeur et l'originalité de cette recherche résultent pour une large part des sources documentaires difficilement accessibles qui ont été examinées et d'un remarquable travail d'enquête réalisé en Inde, dans les lieux de production et aussi dans des centres urbains et des villages où les modalités de réception ont pu être étudiées. Sérieux du travail de terrain, pertinence de l'approche pluridisciplinaire et qualité d'analyse se conjugent pour apporter des contributions nouvelles et utiles à la connaissance du cinéma et de l'audiovisuel en Inde.

Laurent Creton

L'INDUSTRIALISATION DU MODE DE PRODUCTION DES FILMS PATHE ENTRE 1905 ET 1908

Laurent Leforestier / Ph.D. Thesis Abstract
 Université de Paris III

L'histoire du cinéma est une discipline apparue dès les débuts du cinéma lui-même. Les grandes histoires généralistes émergent dans les années 30, après la disparition du cinéma muet. Les thèses consacrées au cinéma en provenance d'historiens chercheurs s'intéressent d'abord au rapport cinéma-histoire (exemple: le cinéma et le Front Populaire), à la manière dont le cinéma a représenté l'histoire (exemple: *La Marseillaise* de Renoir). Ce n'est que dans la dernière période que les recherches historiques se recentrent sur les questions économiques, institutionnelles et esthétiques.

La thèse de Laurent Leforestier, *L'Industrialisation du mode de production des films Pathé entre 1905 et 1908* appartient incontestablement à ce nouveau courant. Elle est consacrée à une période courte (1905-1908), ancienne mais déterminante pour les bouleversements quelle a entraîné dans tous les secteurs de cette industrie naissante. Elle met au premier plan l'analyse économique et institutionnelle, et démontre comment le mode de production détermine les options esthétiques: le tournage en studio, la mise en place des séries, les fortes contraintes de la prise de vue et du bout à bout. Elle s'appuie sur des sources inédites; la presse corporative bien évidemment, mais aussi les sources internes de la société, du moins celles qui existent encore et qui sont disponibles aux chercheurs.

L'idée directrice de la thèse est la suivante.

Entre 1905 et 1908, la branche cinématographique de la société Pathé (officiellement la Compagnie générale de phonographes, cinématographes et appareils de précision) connaît une forte industrialisation. Ce phénomène se traduit notamment par la maîtrise de l'intégralité de la chaîne de production: peu à peu, Pathé se met à fabriquer sa propre pellicule, à salarier ses metteurs en scène, à contrôler le tournage, à développer ses films, à les colorier et à s'occuper de leur exploitation, par l'ouverture de salles fixes, le passage à la location et la création de sociétés concessionnaires. Mais ce n'est là qu'un aspect d'une stratégie économique globale qui ne se perçoit clairement qu'à la lumière du contexte concurrentiel. Exposée à des compagnies rivales de plus en plus ambitieuses, Pathé tente de protéger sa situation oligopolistique. Pour ce faire, elle opère un passage à la production de masse, en même temps qu'une diversification des genres abordés par ses films. Elle envahit le marché, tant quantitativement que qualitativement.

La thèse est exemplaire par sa rigueur, le choix de son objet et les résultats obtenus qui renouvellent complètement les connaissances de cette période, et plus largement de l'industrialisation de la France des années 1900-1910, en période pré-tayloriste.

Cette thèse va paraître en septembre 2006 aux éditions L'Harmattan, dans une collection dirigée par Pierre Lherminier. Laurent Le Forestier est actuellement maître de conférences en cinéma et audiovisuel à l'Université Picardie - Jules Verne d'Amiens.

Michel Marie